

Ирина Бойко

Джазовые Акварели

для фортепиано

Ирина Бойко

Джазовые Акварели

для фортепиано

Редакция Э. Бабасяна

рисунки
Владимира
Белана

Москва
"Музыка"
2001

Предисловие автора

“Джазовые акварели”— сборник фортепианных пьес для учащихся детских музыкальных школ, музыкальных студий и школ искусств. Этот материал возник в процессе педагогической практики автора.

Пьесы разнообразны как в стилистическом, так и в характеристическом отношении. Сборник состоит из 23 пьес разной трудности. Условно их можно разделить на три группы.

В первую группу входят пьесы с № 1 по № 10. Эти пьесы вырабатывают у начинающих пианистов первоначальные навыки джазового исполнительства. Первые три пьесы можно исполнять достаточно свободно, с чувством свинга (с раскаткой, с полетностью). Например, в “Лебединой реке” вместо можно сыграть (желательно ближе к). Однако это вовсе не означает, что нужно отойти от основной метрической канвы, лежащей в основе любого джазового произведения. Можно лишь ритмически “раскрасить” музыкальную ткань путем предвосхищения, опережения тактовых долей либо, наоборот, путем запаздывания, “оттяжки”. В джазе подобный прием получил название “off-beat”, (“оф-бит”, то есть — буквально — “мимо доли”, “не в долю”); это один из важнейших признаков свинга. С описанным приемом тесно связаны встречающиеся в сборнике артикуляционные обозначения: > (акцент) и _ (tenuto). Если не предполагаются характерные для свинга ритмические отступления от записи, то рядом с темповым обозначением дается указание - (в пьесе “Шаг за шагом”). Следует обратить внимание на специфическое туше, применяемое джазовыми пианистами; его можно назвать “неполным legato” (или quasi legato — “как бы legato”, “почти legato”).

Вторую группу составляют пьесы с № 11 по № 15. Они отличаются ориентацией на мелодико-ритмические интонации джаз-рока, музыки кантри и другие интонации фольклорного происхождения.

Третья группа пьес (начиная с № 16) рассчитана на более подвинутых учащихся.

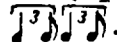
Трехдольность в джазе — с 50-х годов XX века — занимает достаточно прочные позиции. Не случайно в настоящий сборник вошли три вальса (№ 16, № 19, № 22).

Произведение известного американского композитора Джорджа Гершвина “Summertime” (“Летняя пора” — Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”) интерпретировано автором сборника для старшеклассников.

Пьесы № 20, № 21, № 23 требуют определенной технической подготовки. Они примыкают к жанрам буги-вуги (№ 21), рэгтайма (№ 23), современной джазовой баллады (№ 20).

Сборник дает некоторое представление о специфике джазового исполнительства и о стилях джазовой музыки. Сходные задачи (правда, в основном с расчетом на более высокий уровень подвинутой) ставит получивший широкую известность “Джазовый альбом” И. Якушенко.

№ 1

Баллада "Swanee River" ("Лебединая река", 1851) — одна из самых популярных пьес Стивена Фостера. Во второй половине XIX века такие баллады часто исполнялись в пользовавшихся огромной популярностью "менестрельных" представлениях американских бродячих театральных трупп. Песня "Лебединая река" изложена в двух вариантах, отличающихся друг от друга партией левой руки: в основном варианте левая рука имитирует манеру игры на контрабасе, в облегченном — поддерживает песенную мелодию самыми необходимыми басовыми звуками. Партию правой руки можно исполнять в точном соответствии с нотным текстом, но можно играть эту мелодию как бы раскачивая ее (привнося в нее элементы свинга): причем приближается к .

Умеренно

Measures 1-10 of the musical score. The score is in 4/4 time. Measures 1-4 show a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Measure 5 has a dynamic marking of *mf*. Measure 6 has a dynamic marking of *mp*. Measure 7 has a dynamic marking of *pp*. Measure 8 has a dynamic marking of *pp*. Measure 9 has a dynamic marking of *pp*. Measure 10 has a dynamic marking of *pp*.

Облегченный вариант:

Умеренно

Measures 11-20 of the musical score. The score is in 4/4 time. Measures 11-14 show a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Measure 15 has a dynamic marking of *mp*. Measure 16 has a dynamic marking of *mp*. Measure 17 has a dynamic marking of *mp*. Measure 18 has a dynamic marking of *mp*. Measure 19 has a dynamic marking of *mp*. Measure 20 has a dynamic marking of *mp*.

Measures 21-30 of the musical score. The score is in 4/4 time. Measures 21-24 show a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Measure 25 has a dynamic marking of *mf*. Measure 26 has a dynamic marking of *mf*. Measure 27 has a dynamic marking of *mf*. Measure 28 has a dynamic marking of *mf*. Measure 29 has a dynamic marking of *mf*. Measure 30 has a dynamic marking of *mf*.

Measures 31-40 of the musical score. The score is in 4/4 time. Measures 31-34 show a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. Measure 35 has a dynamic marking of *mp*. Measure 36 has a dynamic marking of *mp*. Measure 37 has a dynamic marking of *mp*. Measure 38 has a dynamic marking of *mp*. Measure 39 has a dynamic marking of *mp*. Measure 40 has a dynamic marking of *pp*.

Пьеса написана в традиции духовных песнопений ("спиричуэлс") американских негров. Такие песнопения появились примерно в 50—60-х годах XIX века на основе хоровых религиозных гимнов, негры стали вводить в хоровое пение элементы импровизации. Название пьесы определяет ее характер и мягкую манеру исполнения — синкопы в данном контексте не играют активно. Мелодию можно слегка "свинговать". В ней присутствуют элементы блюза — "blue notes" ("блюзовые ноты"); так называют III, V, VII пониженные ступени мажорной гаммы.

Лунное настроение

Не спеша

№ 3

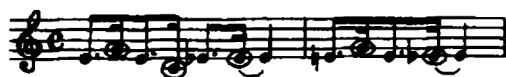
Еще один образец в духе спиричуэлс. В этой пьесе впервые используется аккордовое изложение (такты 1—8). В тактах 9—12 в сопровождении имитируется игра на контрабасе (*pizzicato*); этим объясняется отсутствие педали. Использование педали в тактах 1—8, по замыслу автора, неотъемлемо от музыкального образа.

Серебряное озеро

Умеренно, певуче

Учебная пьеса, полезная для воспитания в юном исполнителе чувства свинга. Свинговая специфика джазовой ритмики проявляется в тенденции к "расшатыванию" метрической пульсации. В данном случае это будет выглядеть так: каждая шестнадцатая (в нижеследующем нотном примере эти ноты помечены кружками) должна прозвучать несколько более весомо, чем предшествующая ей восьмая с точкой.

Технические задачи, которые ставит перед учеником эта пьеса, отражены в самом ее названии. Чередование III натуральной и III пониженной (блюзовой) ступеней придает звучанию своеобразный "мерцающий" характер.

С движением, как бы раскачивая

В этом блюзе используется характерная для джазовой ритмики формула $\text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩}$; в ее основе лежит синкопирование как следствие а) динамических акцентов ($\text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩}$) и б) акцентного опережения метрической доли ($\text{♩} \text{♩} \text{♩} \text{♩}$). Следует обратить внимание на 6-й и 7-й такты: переосмысление (метрическое смещение) основной ритмической формулы в 7-м такте может вызвать определенные затруднения, но здесь на помощь приходит акцентированная 4-я доля 6-го такта. Подчеркнуто ровные четвертные длительности в партии левой руки напоминают аккомпанемент в рэгтайме. Часто встречаются blue notes (в основном III пониженная ступень).

Забавный блюз

С движением

№ 6

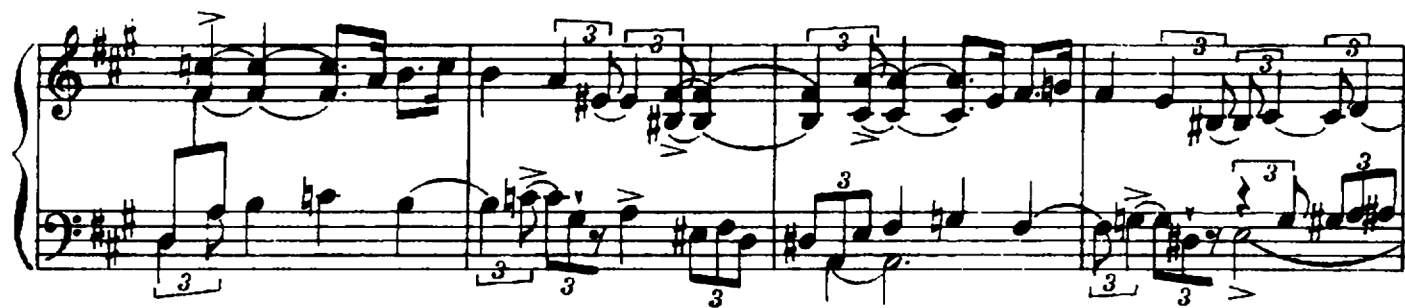
Пьеса написана в типично блюзовой манере, что проявляется в использовании blue notes (пониженных III и VII ступеней мажорной гаммы) и в характерном аккомпанементе (с преобладанием выдержанных звуков). Необходимо, кроме того, обратить внимание на свинговую природу несовпадения так называемых условных ритмических акцентов в партиях левой и правой руки:

Эту пьесу целесообразно разучивать каждой рукой отдельно; при этом нужно тщательно следить за всеми ритмическими деталями.

Размышление

$\text{♩} = \text{♩}^3$

№ 7

Лежащее в основе этой пьесы чередование акцентов на сильных и слабых долях не вызывает особых затруднений у юных музыкантов.

С иронией $\text{♩} = \text{♩}^3$

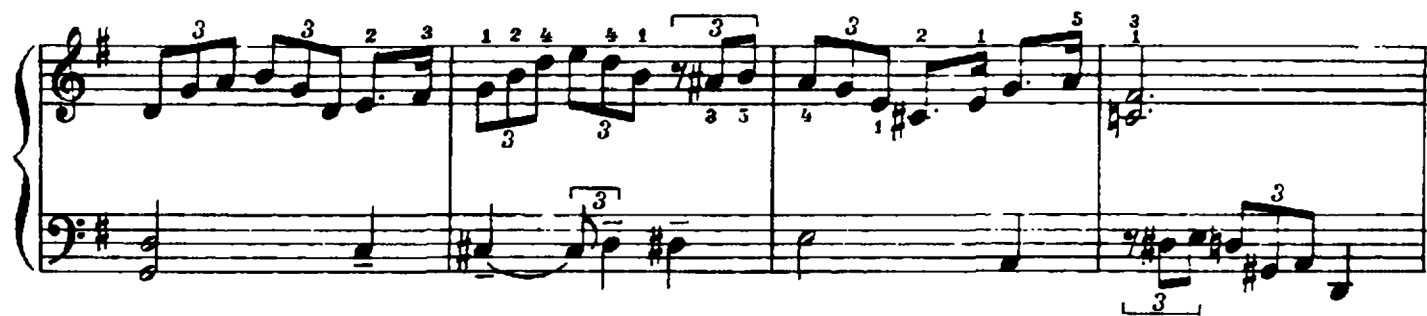
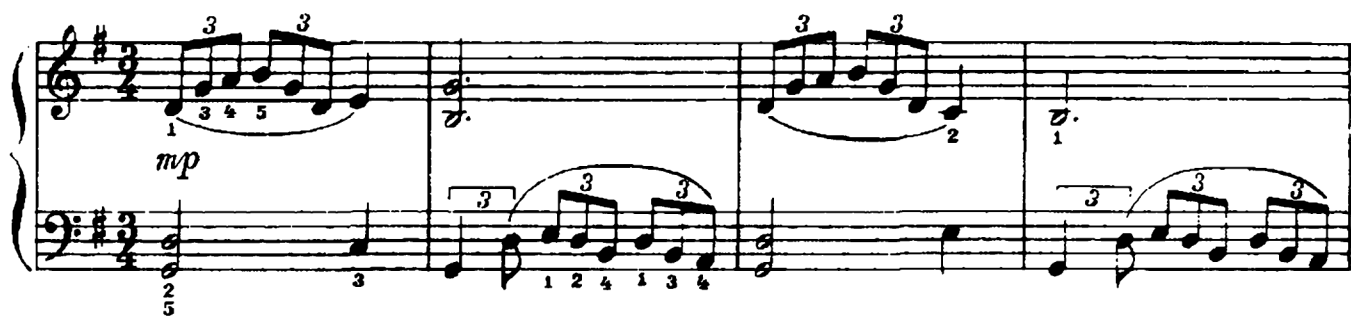

Пьеса написана в трехчастной форме. В ее крайних разделах ощущаются черты спиричуэлс. В среднем разделе они выступают в сплав с уже знакомыми ученику ритмоинтонациями блюза и традиционного джаза (имеются в виду новоорлеанский стиль и диксиленд). Автор предлагает исполнителю проставить все акценты (основные и условные), опираясь на приобретенные знания и навыки.

Упрямый котёнок

В умеренном движении. Мягко $\text{♩} = \text{♩}^3$

Musical score for "The Merry Widow" waltz, measures 1-4. The score is in 3/4 time, key of D major, and 2/4 time. It features a piano introduction with a treble and bass staff. The melody is in the treble staff, and the bass staff provides harmonic support. The tempo is marked "moderato" and the dynamics are "mf".

[illegible]

Musical score for "The Rose Tree" in G major, 2/4 time. The tempo is marked "a tempo". The score is in treble and bass clefs. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The melody consists of a series of eighth notes, with some triplets. The accompaniment consists of a steady eighth-note pattern. The piece ends with a double bar line.

Musical score for "The Merry Widow" by Franz Lehár, measures 1-4. The score is in 2/4 time, key of D major, and common time signature. It features a piano introduction with triplets and a right-hand melody starting in measure 4.

№ 9

Эту пьесу следует играть очень четко, точно выполняя все штрихи (staccato, акценты). Синкопирование происходит из-за смещения метрических акцентов и опережения тактовых долей. Левая рука имитирует "блуждающий (шагающий) бас" (walking bass), типичный для традиционного джаза. Какие бы то ни было отступления от зафиксированного в нотном тексте ритмического рисунка противоречили бы стилистике пьесы.

Шаг за шагом

Уверенно ♩ = ♩

The musical score is written for piano and bass. It consists of four systems of music. The first system begins with a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking. The second system includes a *p* (piano) dynamic marking. The score is characterized by syncopated rhythms and a walking bass line in the left hand. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Accents are marked with a wedge symbol (>). The piece concludes with a final cadence in the right hand, marked with a double bar line and a repeat sign.

№ 10

Пьеса ставит перед учеником примерно такие же исполнительские задачи (суть которых состоит в освоении элементов свинга), с какими он уже сталкивался при разучивании 4-го номера ("Качели").

Весёлый гном

Весело, игриво $\text{♩} = \text{♩}^3$

№ 11

Можно представить себе старика, играющего для публики на расстроенной шарманке. Пьеса стилистически неоднородна: в ней сочетаются характерные черты блюза и музыки кантри. Для воплощения музыкального образа необходимо придерживаться проставленных птрихов.

Шарманка

Легко, с движением

The musical score is written for piano and bass. It consists of four systems of two staves each. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo/style is indicated as 'Легко, с движением' (Lightly, with movement). The score includes several triplet markings (indicated by a '3' over a bracket) and dynamic markings: *mf* (mezzo-forte), *pp* (pianissimo), and *rit.* (ritardando). The piece concludes with a *pp* marking and a final triplet.

Колыбельная — один из наиболее распространенных жанров народной (а с XVIII века и профессиональной) вокальной, позже инструментальной музыки. В этой "Колыбельной", выдержанной в спокойном, замедленном движении, важную роль играют повторы попевок и ритмических фигур.

Колыбельная

Тихо

The musical score is written for piano in a minor key, indicated by three flats in the key signature. The tempo is marked 'Тихо' (Piano). The score consists of five systems of two staves each. The first system includes the dynamic marking 'pp' and the instruction 'напевно' (melodically). The melody is characterized by a slow, rocking motion with frequent use of half notes and quarter notes, often beamed together. The bass line provides a steady accompaniment with similar rhythmic values. The score features several dynamic markings: 'pp' (pianissimo) at the beginning and end of the first system, 'p' (piano) in the second system, and 'sub pp' (subpianissimo) in the fifth system. The piece concludes with a final chord in the right hand.

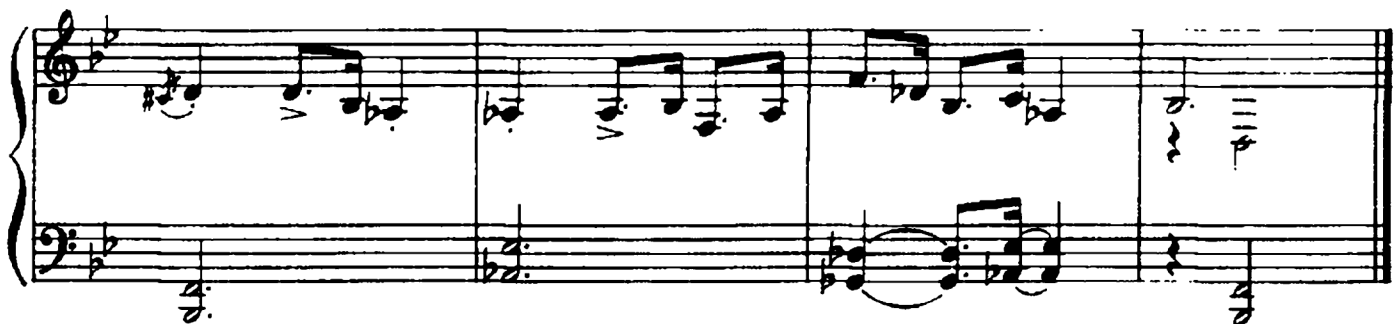
№ 13

Форма пьесы — трехчастная. Крайние разделы, отличающиеся твердым, жестким звучанием, напоминают рок-музыку; в среднем разделе на смену жанровой определенности приходит синтез интонаций рока и фолк-музыки. Характер пьесы не предполагает отклонений от выписанного ритмического рисунка: в пунктирном ритме () не должно быть признаков триольности.

Жестко. Неторопливо

№ 14

Волынка — старинный народный духовой инструмент, широко распространенный в Шотландии. Состоит он из трубок, причем одна (реже две) исполняют незамысловатые мелодии (в пьесе эта функция у правой руки), а остальные трубки во время игры издают непрерывный монотонный звук (эта функция у левой руки).

Волынка

Не спеша, остро

The musical score is written for piano accompaniment of a bagpipe melody. It consists of four systems of music, each with a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo/mood is indicated as 'Не спеша, остро' (Moderato, lively). The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The melody in the right hand is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together, and includes various ornaments like grace notes and slurs. The left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes, some marked with accents. The score concludes with a final cadence in the fourth system.

№ 15

По стилистическим признакам этот этюд близок джаз-року. Основная задача — способствовать выработке специфического туше (в какой-то мере сходного с *legato*), которое можно назвать "неполным *legato*". Очень важно активно, отчётливо воспроизводить все имеющиеся в нотном тексте акценты.

Этюд

Скоро

The musical score is written for piano and consists of four systems. Each system has a treble and bass staff. The key signature has two flats (B-flat major or D-flat minor). The time signature is 3/4. The tempo marking is 'Скоро' (Allegretto). The melody is primarily in the treble staff, featuring rapid sixteenth-note passages. Fingerings are indicated by numbers 1 through 5 above the notes. Accents are marked with a wedge symbol (>) above specific notes. The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The piece concludes with a final cadence in the fourth system.

№ 16

В этом лирическом вальсе сочетаются элементы джаза и музыки европейской академической традиции. В исполнении должна ощущаться мягкая свинговая пульсация.

Осенний вальс

The musical score for "Осенний вальс" is presented in four systems. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking and features fingerings (1, 2, 3, 4, 5) for the left hand. The fourth system concludes with a pianissimo (*pp*) dynamic marking and a final cadence. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and dynamic markings.

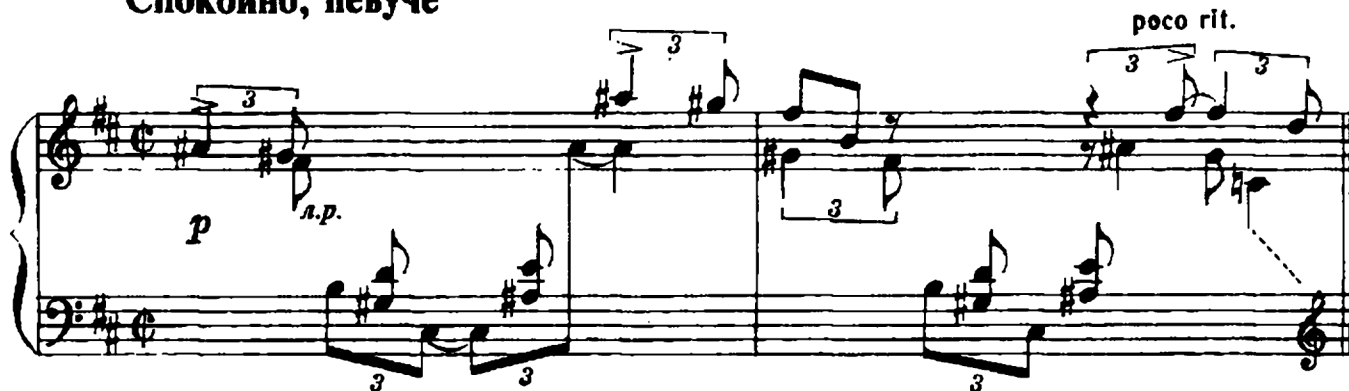
Эта музыка (в спокойном, смягченно-свинговом движении) пронизана блюзовыми интонациями. Жанр колыбельной трансплантируется у Гершвина из народной и академической музыки в сферу музыки джазовой. В реальном звучании ритмическая фигура $\text{♩} \text{♩}$ приближается к $\text{♩} \text{♩}$.

Летняя пора

Колыбельная Клары
из оперы Дж. Гершвина "Порги и Бесс"

Спокойно, певуче

a tempo

The musical score consists of five systems, each with a treble and bass staff. The key signature has two sharps (F# and C#). The tempo is marked 'a tempo' at the beginning. The notation includes various musical elements:

- System 1:** Features a melody in the treble staff with eighth and sixteenth notes, and a bass line with chords and triplets. A dashed line indicates a connection between the two staves.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development with triplets and slurs.
- System 3:** Includes a 'dim.' (diminuendo) marking and a 'pp' (pianissimo) dynamic. The melody features more complex rhythmic patterns.
- System 4:** Shows a 'mf' (mezzo-forte) dynamic. The bass line has a triplet of eighth notes.
- System 5:** Ends with a 'pp' (pianissimo) dynamic and the instruction 'замирая' (fading). It includes triplets and a 'p.p.' (pianissimo) marking.

№ 18

В пьесе использовано имитационно-полифоническое изложение музыкального материала. Второй голос все время как бы пытается настигнуть первый голос; это отражено в названии пьесы. От исполнителя требуется четкое, активное "проговаривание" всех звуков; какие-либо отступления от пунктирного ритма здесь неуместны.

Догони!

Живо

The musical score is written for piano in a minor key (three flats) and common time (C). It consists of three systems of staves. The first system begins with a *mf* dynamic marking. The second system features numerous triplet markings (indicated by a '3' over a bracket) in both the treble and bass staves. The third system includes a *p* (piano) dynamic marking and continues with complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes. The notation is dense and rhythmic, reflecting the 'active' and 'clear' performance requirements mentioned in the text.

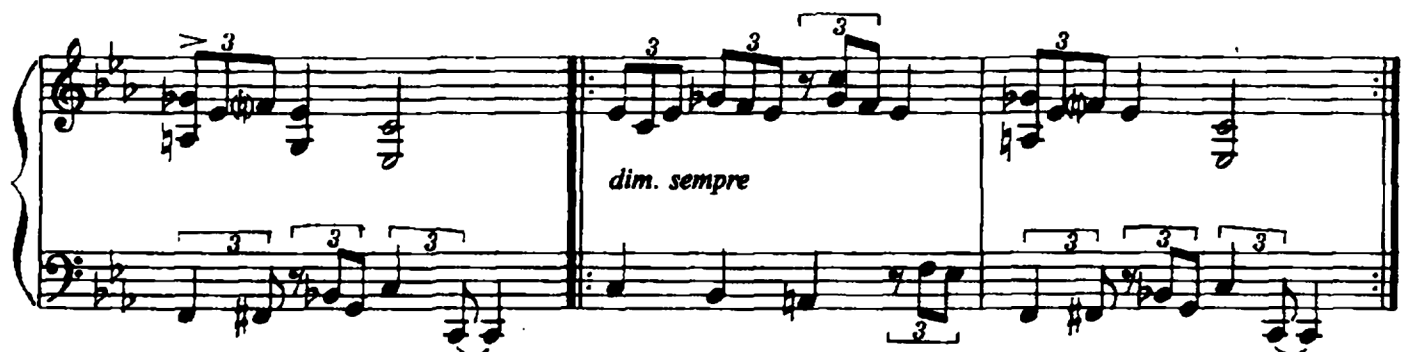
First system of musical notation. The treble staff begins with a *mf* dynamic marking. The first measure contains a triplet of eighth notes. The second measure features a triplet of eighth notes with accents. The third measure contains a triplet of eighth notes. The bass staff begins with a triplet of eighth notes. The first measure contains a triplet of eighth notes. The second measure contains a triplet of eighth notes. The third measure contains a triplet of eighth notes. The system concludes with a *mp* dynamic marking.

Second system of musical notation. The treble staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The bass staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The system concludes with a triplet of eighth notes in the bass staff.

Third system of musical notation. The treble staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The bass staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The system concludes with a triplet of eighth notes in the bass staff.

Fourth system of musical notation. The treble staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The bass staff contains a triplet of eighth notes in the first measure. The system concludes with a triplet of eighth notes in the bass staff. A *dim. sempre* marking is present in the first measure of the treble staff.

№ 19

С вальсом мы уже сталкивались. Мягкая свинговая пульсация создается здесь благодаря приближенному к $\text{♩} = \text{♩}^3$ пунктирному ритму с легкими условными акцентами:

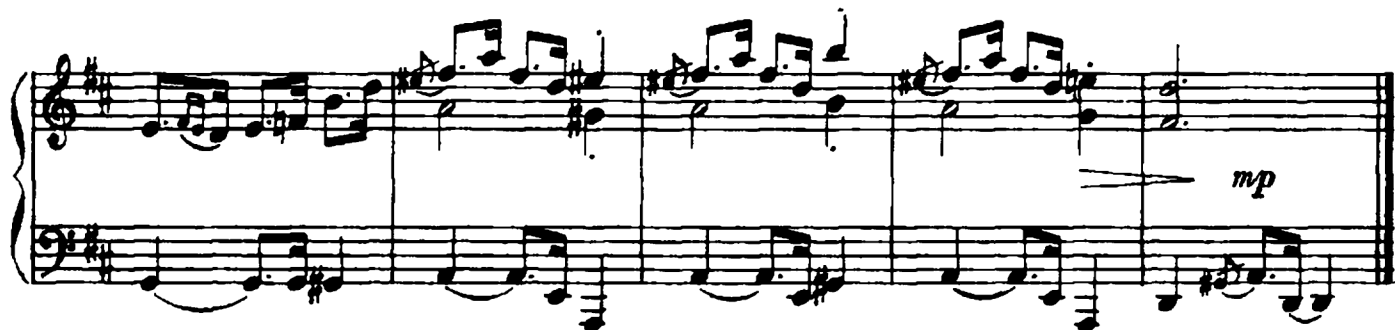

В ритме вальса

$\text{♩} = \text{♩}^3$

Da Capo al $\oplus$ e poi Coda

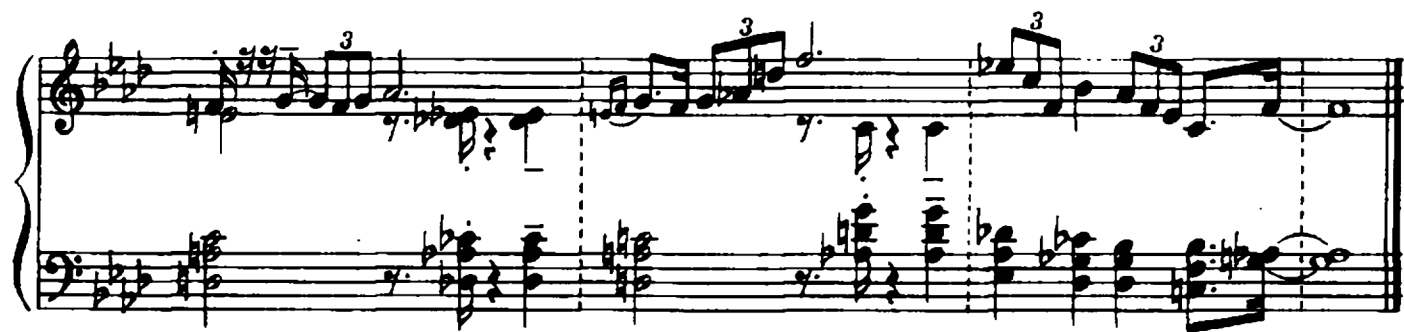
№ 20

Жанр современной джазовой баллады подразумевает медитативность, глубину восприятия окружающего мира, сосредоточенность, что находит выражение в насыщенной гармонии, в мимолетных отклонениях. В каких-то особых замечаниях, касающихся исполнения произведения, в данном случае нет нужды.

Баллада

Сдержанно, импровизационно

The musical score is written for piano and features a 7/8 time signature. It consists of three systems of staves. The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The music is characterized by complex rhythms, including triplets and sixteenth notes, and a rich harmonic texture with many accidentals. The second system continues the melodic and harmonic development with more triplet figures. The third system concludes the piece with sustained chords in the bass and a final melodic phrase in the treble.

This page contains five systems of musical notation for piano. The notation is written on grand staves (treble and bass clefs). The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/4. The music features various musical elements including:

- System 1:** Features a series of chords and moving lines in both hands, with a triplet of eighth notes in the right hand.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development, with a triplet in the right hand and a forte (*f*) dynamic marking.
- System 3:** Shows further melodic movement, with a fortissimo (*ff*) dynamic marking.
- System 4:** Includes a triplet in the right hand and a fortissimo (*ff*) dynamic marking.
- System 5:** The final system, featuring a triplet in the right hand, a *rubato* marking, and a mezzo-piano (*mp*) dynamic marking. It concludes with a *tremolo* marking and a final measure.

№ 22

Этот вальс в интонационном отношении близок музыке кантри и джазу. Джазовая атмосфера создается благодаря blue notes и непринужденной мягкой свинговой пульсации.

Вальс для Джонни

С движением $\text{♩} = \text{♩}^3$

The musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of four systems of music. The first system starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system ends with a piano (*p*) dynamic. The third system features triplet markings (3) over several measures. The fourth system also features triplet markings and ends with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The music is characterized by a mix of eighth and sixteenth notes, with some measures containing blue notes (flattened third and seventh degrees).

This page of musical notation is for a piano piece, consisting of six systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings (*p*, *f*, *mp*, *pp*). The key signature changes from one flat to two sharps. The piece concludes with a double bar line and a final chord marked with an 8-measure rest.

№ 23

"Рэгтайм" (в переводе с английского — "рваный ритм") возник в США в конце XIX века. Известен главным образом как стиль игры на фортепиано. Отличается своеобразной — изобилующей синкопами — мелодикой, четким ритмом и "качающимся" басом в левой руке. Мелодика рэгтайма основывается на кейкуоке и европейских танцевальных мелодиях. Для техники рэгтайма характерны острота звукоизвлечения и жесткие акценты в синкопированном верхнем голосе, которому противопоставляется оstinатный маршеобразный ритм аккомпанемента.

Танцующая с рэгтаймом

Не слишком быстро

mp

staccato simile

mf

1.

2.

p staccato

mf

p

mf

Coda

f

Da Capo al ♦ e poi Coda